EXPOSICIÓN TEMPORAL

CARLOS AMORALES

Herramientas de trabajo

Imagen: Carlos Amorales

CARLOS AMORALES
Herramientas de trabajo

Julio - noviembre 2017

Salas A, B y Sala de Fundiciones

La derivación es uno de los procedimientos de formación de palabras que permite a las lenguas designar conceptos relacionados semánticamente con otros que son considerados sus precedentes o que están vinculados con su origen. A veces sencillamente es el "traslado" de significado de un término a otro (*intencional* de *intención*, por ejemplo). A veces tiene que ver con el surgimiento de objetos o conceptos que derivan de otros anteriores o con la evolución natural del lenguaje. En todos los casos, la derivación permite que el léxico designe múltiples sentidos a partir de un número mucho más reducido de raíces, es decir, de núcleos de significado.

El trabajo de Carlos Amorales (Ciudad de México, 1970) se interesa principalmente por el lenguaje, la traducción como un proceso de generación de sentido y la (im)posibilidad de la comunicación a través de formas cifradas o irreconocibles. Amorales opera en los límites de la imagen y el signo a través de diferentes medios que incluyen la animación, el video, cine, dibujo, instalación, *performance* y sonido. Su práctica se basa en diferentes formas de derivación entendida como una traslación al ámbito del arte de esa estrategia lingüística: instrumentos que se transforman en los personajes de sus filmes, letras que se convierten en formas y narrativas que se vuelven acciones imposibles de verbalizar. Así, lo derivativo no es meramente un mecanismo de reproducción sino un proceso de re-significación a partir de elementos conceptuales y visuales.

Una buena parte del trabajo de Amorales parte del *Archivo líquido* (1998-2010) un repositorio de alrededor de 4,000 dibujos vectoriales que Amorales construyó a partir de siluetas de fotografías personales, de documentación artística y de imágenes encontradas en Internet, entre otras fuentes. El artista generó estas imágenes como contenidos para realizar animaciones, algunas de las cuales se muestran en la Sala A (*Useless Wonder*, 2006, por ejemplo), y también las utilizó para hacer gráficas, pinturas y esculturas, reunidas en la Sala B *(Selected Ghosts (Composition)*, 2008; *Small Colours for Holding Large Spaces*, 2010).

El archivo de imágenes lo pensó como una herramienta de código abierto para ser utilizado de manera diversa en arte y cultura, así como también para ser aplicado por otras personas.

Entre los proyectos que surgen de este archivo se encuentra *Herramientas de trabajo* (2010), una película en la que figuras planas de plástico, con formas animales y humanas, son arrojadas intermitentemente una junto a la otra dentro del campo de la cámara. Sin un orden aparente, la sucesión de siluetas sugiere narraciones visuales al azar. Dichas formas se materializaron como herramientas para dibujar (graduadas con y como escuadras o reglas) y así mismo las utilizó en otras obras presentes en la exposición, lo que da cuenta del carácter aglutinador de esta pieza. Esta obra, que da título a la exposición, resume el proceso derivativo que caracteriza el trabajo de Amorales: de las fotografías del artista surgió *Archivo líquido*; de éste, las herramientas para dibujar; a partir de estas últimas hizo la película y así sucesivamente.

En otros casos el proceso de derivación es menos evidente: el artista estructura las obras y proyectos a partir de un eje común y de elementos recurrentes en los que la ramificación se da simultáneamente y en direcciones distintas. *Esplendor geométrico* (2015), por ejemplo, es una serie de doce ensamblajes de madera impresos con tinta de serigrafía cuyas formas están constituidas por recortes geométricos irregulares de diversos colores, a partir de los cuales diseñó una tipografía ilegible. Emparentada con esta obra, *La aldea maldita* (2016) está compuesta por una serie de dibujos de pequeño formato construidos con sellos de figuras abstractas y es también la película homónima que toma dichos dibujos como guion. Esta forma parte del proyecto de Amorales para el pabellón de México en la 57.ª Bienal de Venecia, y cuenta la historia del linchamiento que padece una familia migrante por parte de los habitantes de un pueblo, en un encuentro entre lenguajes abstractos y narrativos. De igual modo, esas figuras abstractas las utilizó Amorales para la escenografía del filme *El no me mires* (2015) que también se muestra en el programa de cine.

Si en varias ocasiones se ha hablado de la idea de hibridación en la obra de Amorales, esta muestra, que busca dar una visión amplia de la carrera del artista, se inclina por la de derivación, que no enfoca la obra como un resultado final sino como una circunstancia determinada en un proceso que la supera. *Herramientas de trabajo*, como otra de las piezas que muestra la exposición, se puede entender como una instantánea dentro de ese recorrido, un cuadro congelado que hace parte de un continuo visual y de pensamiento que constituye el cuerpo de la obra del artista.

Carlos Amorales. Herramientas de trabajo se aloja en las Salas A, B y Sala de Fundiciones del MAMM y está dividida en tres secciones que agrupan tres de los grandes intereses del artista: la imagen en movimiento, la imagen fija que reúne obras bidimensionales en distintas técnicas, y la música. A su vez, la Sala A, dedicada a la imagen en movimiento, está dividida en dos partes: una, acondicionada como sala de cine, en la que se muestran obras en un formato cercano al cine, y otra en la que se reúnen un grupo de animaciones y trabajos en video en un espacio tipo galería.

En la Sala de Fundiciones se presentan dos proyectos relacionados con la música: la instalación en gran formato *Ya veremos cómo todo reverbera* (2010), una obra que recuerda las esculturas colgantes de Alexander Calder pero cuyas formas abstractas fueron reemplazadas por platillos o címbalos, lo que la convierte en un instrumento que a la vez funge como núcleo y es el elemento de bienvenida y activador de la exposición. Acompañando al móvil está *Anti Tropicalia* (2015-2017), una serie de güiros o instrumentos de percusión de grafito aplicados a la pared que dan lugar a un dibujo que concluye la transición (la derivación) entre instrumento musical e instrumento de dibujo.

Sin ser una exposición retrospectiva, *Herramientas de trabajo* da cuenta de la variada y prolífica carrera del artista, así como de los elementos que la unifican: imágenes, ideas y modos de trabajar que se van trasladando de un proyecto al siguiente. Y a veces en direcciones distintas. Este mecanismo hace que ciertos elementos sean recurrentes en el cuerpo de trabajo de Amorales lo cual genera una estructura, visible por momentos, que da unidad y coherencia a una práctica de más de 20 años. Bajo la lente de la derivación, los trabajos incluidos en la muestra no son solo obras, son también herramientas de trabajo que permiten nuevas obras y nuevos procesos.

MUSEO DE ARTE MODERNO MEDELLÍN - COLOMBIA

Patrocina: sura

En alianza con: MUSEO LA TERTULIA

Agradecimientos especiales: Éxito, kurimanzutto, Pintuco, Universidad de Antioquia.

Carrera 44 # 19A - 100 Ciudad del Río. Medellín - Colombia / Teléfono: (4) 444 26 22 / www.elmamm.org